СОКРОВИЩА ДРЕЗДЕНСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

Диафильм в 4 частях

Производство фабрики «Диафильм»
1956г.

ЧАСТЬ 1

Итальянская живопись эпохи Возрождения (XV–XVI века)

В период Великой Отечественной войны, во время боёв на территории Германии советскими войсками были спасены и вывезены в СССР картины из собрания Дрезденской галереи, представляющие величайшую художественную ценность мирового значения.

В целях укрепления и дальнейшего развития дружественных отношений между советским и германским народами Совет Министров СССР принял решение передать правительству Германской Демократической Республики все те картины Дрезденской галереи, которые хранятся в Советском Союзе.

Дрезденская картинная галерея, основанная более 200 лет тому назад саксонскими курфюрстами, является одним из самых замечательных собраний классической западно-европейской живописи.

Здание галереи в Дрездене.

Наиболее ценная часть Дрезденской галереи – собрание итальянской живописи эпохи Возрождения (XV–XVI века).

Эпоха Возрождения – по выражению Энгельса „величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством“. Это пора огромного культурного подъёма, который наступил в результате социальных и экономических сдвигов, расшатавших феодализм в Италии. Духовная диктатура церкви была сломлена.

В центре внимания культуры Возрождения – человек и окружающий его реальный мир.

Портрет мальчика работы художника Бернардино Пинтурриккио (род. ок. 1455–1513) передаёт с особенной ясностью черты, свойственные человеку раннего Возрождения, — чувство собственного достоинства, спокойствие, уверенность в себе.

Завоевания в области искусства дались художникам Возрождения нелегко. Вековые традиции церковной иконописи наложили свой отпечаток на творчество первых художников Возрождения.

Так, в „Благовещении", созданном в мастерской флорентийского живописца фра Анжелико (1387–1455), фон картины покрыт ещё позолотой, лишающей действие конкретного окружения. Здесь встречаются также неправильности в изображении человеческого тела.

В евангельской легенде рассказывается о том, что ангел сообщает деве Марии „благую весть“ о предстоящем рождении Христа.

Мастерская фра Анжелико. „Благовещение“.

Библейские и евангельские легенды сохранились в творчестве художников Возрождения в качестве сюжета, но узко религиозное содержание уступило место раскрытию глубоких общечеловеческих идеалов, отвечающих наиболее передовым стремлениям эпохи. Часто религиозные сюжеты трактуются художниками как реалистические сцены из жизни людей.

Франческо Косса (род. ок. 1435 – ум. после 1477) показал тот же сюжет, что и фра Анжелико, как бытовую сцену. Подробно и точно написал он перспективу улицы и внутренний вид итальянского дома.

„Благовещение".

В мастерской Косса была создана картина „Рождение Христа“. Деталь.

Картина „Поклонение младенцу“ флорентийского художника Лоренцо ди Креди (род. 1459 или 1460–1537) проникнута большим лирическим чувством.

Просто и лаконично изобразил Лоренцо Коста (род. ок. 1460–1535) Марию, погружённую в чтение. Светлые тона картины создают впечатление радостного спокойствия.

Художники раннего Возрождения (так называют XV век в Италии) возвеличивают человека. Антонелло да Мессина (род. ок. 1430–1479) создал образ прекрасного человека. По церковному преданию, Себастьян был римским воином-христианином, и так как в языческом Риме христианство преследовалось, его расстреляли из лука.

Итальянские художники XV века – прекрасные рассказчики. Красочно изобразил неизвестный нам умбрийский художник легенду о волхвах.

„Поклонение волхвов“.

Драматична картина замечательного флорентийского живописца Алессандро Боттичелли (род. 1444 или 1445–1510) „Четыре сцены из жизни св. Зиновия“. На одной картине объединены четыре сцены; три из них рассказывают о том, как Зиновий вернул к жизни мальчика, попавшего под колёса телеги, в четвёртой показана смерть св. Зиновия.

Боттичелли рассказывает легенду с огромным волнением. Лица людей искажены страданием, движения бурны, краски даны в контрастных сочетаниях.

„Четыре сцены из жизни св. Зиновия". Деталь.

Иной мир открывается нам в картине венецианского художника Чима да Конельяно (1450 – ум. 1517 или 1518) „Введение Марии во храм". Девочка Мария поднимается в храм, чтобы посвятить себя служению богу. Картина полна спокойствия. Краски ясны и радостны.

Религиозный сюжет приобретает здесь характер бытовой сцены. На лестнице храма сидят торговка со своей снедью и мальчик с клеткой.

„Введение Марии во храм". Деталь.

Мастерски написан в картине пейзаж. Это родной город живописца – Конельяно, крепость над ним и далёкие Альпы.

„Введение Марии во храм". Деталь.

К концу XV века в искусстве Италии возрастает стремление к героизации образа человека. Замечательный художник Андреа Мантенья (1431–1506) в картине „Святое семейство" изобразил библейские персонажи Марию и Христа с их близкими: Иосифом, мужем Марии, маленьким Иоанном и его матерью Елизаветой.

Люди, изображённые Мантенья, величественны подобно древнеримским героям.

„Святое семейство“.

Выдающимися произведениями представлено в Дрезденской галерее итальянское искусство начала XVI века – искусство высокого Возрождения. Характерная особенность искусства художников высокого Возрождения – стремление создать образ идеального человека, прекрасного физически и духовно.

Одним из величайших художников в мировом искусстве был Рафаэль Санти (1483–1520). В его творчестве стремление к прекрасному, возвышенному образу проявилось с особенной полнотой. Но при этом Рафаэль никогда не отрывался от реальной жизни. Он представлял себе идеальный образ как обобщение прекрасного, существующего в действительности.

Великое произведение Рафаэля – „Сикстинская мадонна“ было им создано в последние годы жизни для монастыря святого Сикста в Пьяченце.

Слева внизу изображён святой Сикст, именем которого был назван монастырь. В Сиксте Рафаэль создал, повидимому, портрет своего современника.

Справа – покровительница города Пьяченца святая Варвара. Это красивая молодая женщина.

„Сикстинская мадонна“. Деталь.

В центре картины — Мария с младенцем Христом на руках.

Используя религиозный сюжет, Рафаэль создал образ нежной и любящей матери. Она несёт своего сына к людям, предвидя его неминуемую гибель, но зная, что эта жертва необходима.

„Сикстинская мадонна“. Деталь.

Юная, прекрасная в своей глубокой печали, Мария являет собой воплощение идеальной красоты и огромной нравственной силы.

„Сикстинская мадонна“. Деталь.

Изображённые внизу картины ангелочки задумчиво смотрят на спускающуюся с небес мадонну.

„Сикстинская мадонна". Деталь.

Творчество Рафаэля оказало влияние на многих последующих художников, в том числе и на Антонио Корреджо (1489–1534).

„Мадонна со св. Франциском".

В картине „Святая ночь“ Корреджо стремится создать поэтичное настроение контрастом света и ночного мрака. Однако здесь, несмотря на большое живописное мастерство, чувствуется стремление к внешней эффектности.

В XVI веке пышно расцветает искусство Венеции, одного из значительнейших культурных центров Италии. Венецианские живописцы обратили внимание на проблемы света и цвета. Они славились как мастера колорита.

В Дрезденской галерее хранится лучшее произведение замечательного художника венецианца Джорджоне (род. 1477 или 1478–1510) „Спящая Венера“.

Античная богиня красоты и любви Венера – воплощение целомудренной чистоты. Красивы формы её тела, безупречны его пропорции.

„Спящая Венера". Деталь.

Пейзаж не является здесь только фоном; он гармонирует со спокойным и ясным образом богини. Этим достигается впечатление единства человека и природы, к чему стремились все венецианские художники Возрождения.

„Спящая Венера“. Деталь.

В картине Пальмы Веккио (род. ок. 1480–1528) „Иаков и Рахиль" рассказана библейская сказка о том, как Иаков из любви к Рахили служил много лет пастухом у её отца. Здесь религиозная легенда изображена как реальная сцена встречи двух влюблённых.

Венецианский художник Тициан (конец 80-х годов XV в. – 1576) – один из величайших живописцев Возрождения. Этот замечательный мастер цвета в ранний период своего творчества, как и Джорджоне, обратился к теме красоты человека.

Ранняя картина Тициана „Мадонна с четырьмя святыми" полна праздничности и радостного настроения. Обаятельны женские образы в картине.

Одно из замечательнейших произведений молодого Тициана – „Динарий кесаря“.

Здесь художник изобразил евангельскую легенду о том, как враги Христа, желая его погубить, задали ему вопрос: кому платить дань, ему – властелину над душами людей или земному владыке – римскому императору (кесарю).

Христос указал на изображение императора на динарии и ответил: „Воздайте богу божье, а кесарю – кесарево“.

Здесь религиозная легенда служит поводом для противопоставления духовной чистоты низости и коварству. Необычайно красив колорит картины, пронизанный золотистым светом.

„Динарий кесаря".

В образе Христа Тициан воплотил свой идеал человеческой мудрости и благородства. Это — один из наиболее глубоких образов, созданных художником.

„Динарий кесаря“. Деталь.

В портрете красивой юной венецианки Тициан с огромным мастерством написал белизну и румянец кожи молодой женщины, оттенив их тончайшими переливами белой ткани.

Портрет дамы в белом.

Портрет мужчины с пальмовой ветвью, изображающий неизвестного нам художника, создан в поздний период творчества Тициана. Он выдержан в тёмных тонах. Пейзаж в картине полон драматизма.

В Дрезденской галерее прекрасно представлено творчество замечательного живописца второй половины XVI века Паоло Веронезе (1528–1588). Это – художник больших декоративных полотен, ярких и праздничных. Он – мастер цвета, как и его учитель Тициан.

Даже драматические библейские легенды трактуются у Веронезе как яркие, красочные сцены.

„Несение креста".

В картине Веронезе „Нахождение Моисея" рассказывается библейская легенда о спасении младенца Моисея, который по приказу фараона должен был быть умерщвлён. Дочь фараона находит невдалеке от места купанья спрятанного в корзине ребёнка и затем усыновляет его.

Здесь легенда — только предлог для изображения современного Веронезе быта — прогулки знатной венецианки, окружённой слугами и телохранителями.

В лучшей из представленных на выставке картин Веронезе „Мадонна с семейством Куччина“ группа мадонны и святых отодвинута в сторону, чтобы уступить место парадному портрету знатной венецианской семьи.

Портретные образы Веронезе полны большой жизненности и нередко наделены яркой индивидуальной характеристикой.

„Мадонна с семейством Куччина". Деталь.

Художник мастерски написал портреты детей.

„Мадонна с семейством Куччина“. Деталь.

Другой ученик Тициана – Андреа Скьявоне (род. ок. 1522–1563) создал эмоциональный, полный трагизма образ мёртвого израненного Христа.

„Оплакивание Христа".

Последним замечательным живописцем Венеции XVI века был Якопо Тинторетто (1518–1594). В картине „Битва архангела Михаила с сатаной“ Тинторетто переносит фантастическое евангельское предание о конце мира в космическое пространство. Бурное движение пронизывает картину.

Цвет мерцает и переливается, подчёркивая впечатление фантастичности. Стальной панцырь архангела весь пронизан светом.

„Битва архангела Михаила с сатаной“. Деталь.

Картина „Спасение Арсиной“ написана на сюжет повести об освобождении принцессы Арсиной из темницы рыцарем Ганимедом. В картине царит тревожное настроение. Ритм в расположении фигур создаёт впечатление качающегося на волнах челна.

С огромным живописным мастерством противопоставляет Тинторетто тёплую белизну нежного женского тела холодному блеску стальных доспехов рыцаря.

„Спасение Арсинои". Деталь.

Искусство художников Доссо Досси и Баттиста Досси развивалось при дворе феррарских герцогов. Их творчество проникнуто рыцарски - романтической сказочностью.

Доссо Досси (род. ок. 1489–1542). „Архангел Михаил“.

Святой воин Георгий, убивающий дракона, чтобы освободить принцессу, изображён здесь как герой рыцарских сказаний.

Баттиста Досси (ум. в 1548).
„Св. Георгий".

В творчестве Франческо Пармиджанино (1503–1540) проявляются признаки упадка итальянского искусства эпохи Возрождения, начавшегося после 1530-х годов.

„Мадонна с розой“.

Образы, созданные Пармиджанино, обладают чисто внешней красивостью. Появляется аристократическая изысканность. Фигуры чрезмерно вытянуты. Цвет неприятно холоден.

„Мадонна со святыми Стефаном и Иоанном Крестителем".

В условиях феодальной реакции и порабощения страны иноземными захватчиками культура Италии во второй половине XVI века переживает глубокий кризис, который выразился в утрате высоких гуманистических идеалов эпохи Возрождения.

Конец 1-й части

Диафильм составили М. Либман и Н. Элиасберг
Консультант кандидат искусствоведческих наук А. Губер
Редактор Н. Каспэ

Д-313-55